

Негосударственное Частное Общеобразовательное Учреждение
гимназия «Росток»

Командный конкурс эссе

**«Unite en Diversite: Russie et le monde francophone//
Командный конкурс эссе на французском языке»**

Исследовательская работа (эссе)

L'influence des Saisons Russes sur le monde de l'art/
Как «Русские сезоны» повлияли на мир искусства

Выполнили:

1. Галциди Ирина
Ученица 8 «А» класса
2. Жарникова Екатерина
Ученица 8 «А» класса
3. Карачаров Андрей
Ученик 8 «А» класса
4. Марченко Алиса
Ученица 8 «А» класса
5. Ретинская Ева
Ученица 8 «А» класса
6. Тимофеева Елизавета
Ученица 8 «А» класса
7. Хаттагов Михаил
Ученик 8 «Б» класса

Руководитель:

Карачарова Елена Олеговна

Résumé

1. «Les Saisons russes»
2. «Les Saisons russes» de Diaghilev et leur influence sur la mode.
3. La popularisation de l'art russe en Europe.
4. «Les Saisons russes» de Diaghilev: réalisations, découvertes.
«Les Saisons russes» de Diaghilev à Paris: traditions nationales et innovation.
5. Le liste des «Saisons russes».
6. Les participants célèbres des «Saisons russes».
7. La mémoire de Diaghilev à Paris.

*«Diaghilev a fait trois choses:
il a ouvert la Russie aux russes,
a ouvert la Russie au monde; en outre,
il a montré un monde nouveau le monde lui-même.»*

Stegmüller Francis(1915)

«Les Saisons russes» est un projet à grande échelle visant à présenter la culture russe au spectateur étranger. Le projet a été initié par le Gouvernement de la Fédération de Russie et le ministère de la culture de la Fédération de Russie. Dans le cadre du Festival, les meilleures équipes créatives russes, les expositions des collections des plus grands musées russes, les festivals d'art du Cirque et le cinéma russe et d'autres projets sont en tournée dans l'un des pays étrangers.

En 1911, Sergei Diaghilev a apporté le ballet russe à Paris. Cette tournée a été une explosion qui a ouvert la Russie et le style “a la russe”. Des ballets tels que “Firebird”, “Persil” et “Printemps sacré” ont joué un rôle majeur dans la popularisation du style russe en France, puis en Amérique.

C'était une collaboration vraiment fantastique. Sur les costumes et les décors ont travaillé Lev Bakst, Henri Matisse, Coco Chanel, Pablo Picasso, Nicolas Roerich, Sonia Delaunay et d'autres. Seuls les meilleurs réceptionnistes et danseurs du théâtre Bolchoï et du théâtre Mariinsky ont été attirés par le travail. Et tout a été mis sur la musique de Nikolai Cherepnin, Alexander Borodin, Nikolai Rimsky-Korsakov, Mikhail Glinka, Anton Arensky.

Sergei Diaghilev a grandement contribué au lien culturel entre la Russie et la France.

Les ballets étaient incroyablement populaires à Paris et ont marqué le début d'une vague d'influence des costumes traditionnels russes sur la mode et l'art. À partir de 1906, Diaghilev a constamment organisé des Saisons Russes en France, pour commencer à présenter une exposition d'œuvres d'artistes de la période de Borovikovsky à Vroubel. Il convient de noter qu'à cette époque, les relations

diplomatiques entre les deux pays ont connu leur apogée, car les galeries d'artistes russes ont été accueillies avec intérêt par les parisiens.

L'une des principales tâches de Sergei Diaghilev était de populariser l'art russe en Occident. Il a abordé l'affaire avec toute la responsabilité, tout en faisant preuve d'un talent exceptionnel de gestionnaire et de négociateur efficace. La première "Saison Russe" de Diaghilev était l'exposition "Deux siècles de peinture et de sculpture russes". Elle a ouvert ses portes en octobre 1906 au parc des expositions du grand palais de Paris, où Diaghilev a loué 10 salles.

Devant les yeux du spectateur européen, il y avait des trésors qui n'avaient jamais quitté les murs des palais royaux et des grands palais, le musée Historique de Moscou et le Musée de l'Académie des arts de Saint-Pétersbourg. Pour l'exposition, les œuvres des auteurs les plus "vedettes" ont été sélectionnées: Karl Bryullov, Alexei Venetianov, Nikolai Roerich, Konstantin Korovin, Valentin Serov, Mikhail Vrubel, Isaac Levitan, Mikhail Larionov. "Cette exposition présente un bref aperçu du développement de notre art, compilé sous un angle moderne. Tous les éléments qui ont eu un impact direct sur le caractère actuel de notre pays y sont représentés. C'est une image fidèle de la Russie artistique d'aujourd'hui, de son animation sincère, de son admiration respectueuse pour le passé et de sa foi ardente en l'avenir", a écrit Sergei Diaghilev dans l'article d'ouverture du catalogue.

Les critiques ont été plus que favorables, et pour la plupart des visiteurs, la peinture russe est devenue une véritable découverte. Le succès l'a accompagnée à Berlin, où elle s'est déroulée au salon «Schulte», ainsi qu'à Venise l'année suivante. Les débuts de Diaghilev à l'étranger en tant qu'Impresario ont été couronnés de succès.

En 1906, S. P. Diaghilev, qui avait déjà collaboré avec la revue «le Monde de l'art», a apporté à Paris, au salon d'Automne, une exposition d'œuvres d'artistes russes. Il y avait des œuvres d'un plan très différent, mais l'art plus moderne a prévalu. Le public a bien accueilli l'exposition, car tout ce qui était russe à l'époque était bien perçu en France dans le cadre de la formation de l'Union tripartite militaire – l'Entente.

L'année suivante, Diaghilev a décidé d'essayer de familiariser les français avec la musique russe. Principalement offert des extraits d'opéras sur des thèmes nationaux («Khovanschina», «Boris Godunov», «Snow Maiden», «Ruslan et Lyudmila», «Sadko» et d'autres) et de la musique symphonique. Le programme a été un succès et Fiodor Chaliapine dans le rôle du tsar Boris a conquis les français.

En développant le succès, l'année suivante, 1908, Diaghilev a conduit à Paris un programme d'Opéra pur. "Boris Godunov" (cette fois présenté dans son intégralité) était hors compétition. Mais les revenus de la troupe étaient inférieurs aux attentes – les coûts de production étaient trop élevés. Cela a forcé Diaghilev à se tourner vers le ballet l'année suivante – ce genre était plus populaire en raison de «l'originalité» (dans les traditions du ballet classique, préservées en Russie, en Europe à l'époque, les performances n'étaient pas mises en scène). Diaghilev lui-même n'était pas un fan du ballet, mais il l'a pris pour des raisons conjoncturelles.

À partir de 1909, Diaghilev n'a mis en scène à Paris que des spectacles de ballet. À partir de cette année, l'histoire du «Ballet russe» est comptée. Au début, l'entrepreneur a essayé de baser ses performances uniquement sur la musique en russe. Mais il a rapidement élargi le répertoire et a commencé à utiliser les œuvres de compositeurs occidentaux, à la mode à l'époque – comme Debussy ou Ravel. Même plus tard, il a commencé à collaborer avec des auteurs français (musiciens et écrivains), et le collectif a cessé d'être entièrement russe. Mais il était perçu comme un russe.

La pause de la tournée a eu lieu en 1915-1916. Pendant cette période, Diaghilev part en tournée aux États-Unis, et à Paris, il ne donne que des représentations mineures en faveur de la Croix-rouge.

La base des productions était la musique de compositeurs classiques russes: Borodine, Glinka, Moussorgski, Balakirev et plus modernes de Rimski-Korsakov, Glazounov, Stravinsky, Prokofiev. Cependant, souvent, un ballet a été créé sur la base des œuvres de plusieurs compositeurs, y compris la musique occidentale: Grieg, Debussy, Ravel. Diaghilev a collaboré avec le compositeur futuriste français Eric Satie.

La coopération avec Diaghilev a donné le coup d'envoi aux auteurs d'autres directions artistiques. En tant que librettiste, il a fait ses débuts avec Jean Cocteau, futur célèbre scénariste et poète français. La conception artistique des spectacles a été réalisée par les artistes N. K. Roerich, A. N. Benoit et même le jeune Pablo Picasso.

Il sera difficile d'énumérer toutes les œuvres mises en scène par le groupe Diaghilev – il y en a beaucoup. Cependant, certains d'entre eux sont devenus de véritables événements de la vie culturelle – et peu importe qu'ils aient eu du succès ou non.

«Boris Godunov» de Moussorgski est devenu le plus grand succès des opéras – notamment grâce au talent de Chaliapine. Parmi les ballets, le succès était «Shaherezad» de Rimski-Korsakov, «Petrouchka» de Stravinsky, «Cléopâtre», «Blue God».

Cependant, les événements de la vie culturelle sont devenus des productions qui ont échoué avec le scandale. Ceux-ci sont devenus «le repos de l'après-Midi» (année 1912), «le Printemps sacré» (année 1913) et «Parade» (année 1917).

Dans le premier cas, la raison du mécontentement du public et des critiques était la franchise excessive de la chorégraphie, jugée obscène. Auparavant, ce ballet de 8 minutes sur la musique de Debussy était également apprécié en Russie.

Le «Printemps sacré» d'Igor Stravinsky n'a pas été perçu par le public en raison de la dépendance du compositeur aux dissonances incompréhensibles du public (combinaisons sonores auditives coupantes). La performance a été huée au sens littéral, et la chorégraphie techniquement complexe n'a intéressé personne. Cependant, ce ballet est resté favori de Diaghilev jusqu'à la fin de sa vie, et plus tard à Londres, il a déjà été accueilli avec enthousiasme.

«Parade» a résumé l'extrémisme excessif des auteurs – compositeurs E. Sati et l'artiste P. Picasso. Il s'est avéré quelque chose de si futuriste et surréaliste que le public ne pouvait tout simplement pas l'apprécier. Cependant, même l'échec bruyant de la performance a profité aux futures carrières de Sati et Picasso.

Le projet de Diaghilev intéressait de nombreuses Stars du ballet russe; en outre, il se distinguait par sa capacité à trouver et à promouvoir de jeunes talents. Mais l'entrepreneur avait un caractère complexe, il se disputait facilement avec ses artistes sur un sol personnel. Par conséquent, le roulement du personnel était important. Cependant, le changement des participants n'a pas toujours empêché le succès des productions, et l'expérience et la renommée du travail de Diaghilev ont donné à de nombreux artistes de ballet.

Dans les premières saisons, la ballerine Matilda Krzesinskaya, très influente à cette époque, a pris part, mais elle a travaillé pour Diaghilev pendant une courte période, voulant effectuer exclusivement les parties principales. Anna Pavlova n'a pas travaillé longtemps dans les «Saisons russes», mais pour elle, ce travail a été le début d'une ascension fulgurante.

Diaghilev a travaillé à différents moments avec I. L. Rubinstein, T. P. Karsavina, M. M. Fokin, V. A. Karalli, V. F. Nijinsky, L. F. Myasina. Serge Lifar. Tous ces artistes avaient déjà un nom et pouvaient présenter les traditions de ballet russes du meilleur côté, ou leur chemin vers le grand ballet a commencé avec la troupe de Diaghilev. Grâce à eux, à l'époque soviétique, à l'étranger, sa propre école de ballet russe originale a été préservée.

Les «Saisons russes» ont marqué le début d'une période d'influence intense du ballet russe sur le ballet de l'Europe, puis de l'Amérique et d'autres continents. L'énorme succès de l'entreprise Diaghilev a attiré des artistes et des compositeurs célèbres, à la fois russes et, un peu plus tard, français, dans le théâtre de ballet. Les performances de l'entreprise ont contribué à la Renaissance du ballet dans les pays qui avaient leurs propres traditions, ainsi qu'à son émergence là où auparavant cet art n'était pas connu.

Le nom de Diaghilev porte le nom de la place à Paris près des murs du grand Opéra. Le nom a été donné à ce lieu historique pour la culture théâtrale en 1965. Il convient de noter que toutes les productions n'ont pas été organisées par l'Impresario au grand Opéra, la place portant son nom se trouve ici, au cœur de la

France. Sur cette grande scène, la production de «Boris Godunov» a été mise en scène avec Fiodor Chaliapine, interprétant Boris tsar.

Bibliographie:

1. <https://vk.com/russian.seasons>
 2. <https://dzen.ru/a/YjYBEWDS5muR7M0G>
 3. <https://ren.tv/longread/981312-kak-poiavilis-russkie-sezony-sergeia-diagileva>
 4. <https://dzodzo.ru/historysub/dyagilevskie-russkie-sezony-v-parizhe-natsionalnye-traditsii-i-novatorstvo/>
 5. <https://wanderings.online/dyagilev-i-russkie-sezony/>
-

Attachement 1.

1. La photo de Sergei Diaghilev.

2. Affiche des premières "saisons russes" du travail De V. Serov avec Anna Pavlova dans le ballet " Sylphides».

3. Répétition de la troupe des saisons russes. Au piano, Igor Stravinsky et Mikhaïl Fokine. Au centre de la salle — la ballerine Tamara Karsavina.

4. La troupe des saisons russes avec Sergei Diaghilev au centre.

Attachement 2. Les résultats de l'enquête.

N°	Les questions	Les réponses «oui»	Les réponses «non»
1.	Savez-vous qui est Diaghelev?	5	11
2.	Savez-vous ce que sont les "Saisons russes"?	7	9
3.	Comment pensez-vous, que le ballet ou l'Opéra aimé par Diaghilev:		
	«Boris Godounov»	5	
	«Persil»	3	
	«Firebird»	3	
	«Shéhérazade»	3	
	«Prince Igor»	2	

*L'enquête a été menée auprès d'élèves de 8e année, 16 personnes.
